

Tasat, José Alejandro y Juan Pablo Pérez

Arte, Estética, Literatura y Teatro en Rodolfo Kusch

José A. Tasat y Juan Pablo Pérez (Coordinadores) y AA.VV.:
Rodolfo Kusch; Jorge Torres Roggero; Ignacio Soneira; Cristián Valdés
Norambuena; Jorge Dubatti; Domingo Ighina; Andrea Bocco; Roberto
Esposito; Claudio Ongaro Haelterman; Epílogos: 1) Jorge Dubatti
2) Ignacio Soneira y Juan Pablo Pérez.

1ª ed.; Buenos Aires; Ediciones del CCC-Eduntref, 2016.

272pp.; 22 x 15 cm.

ISBN: 978-987-42-1995-4

1. Arte. 2. Estética. 3. Literatura. 4. Teatro. 5. Filosofía. I. Juan Pablo
Pérez. II. José Alejandro Tasat. III. Rodolfo Kusch. IV. Título.
CDD 701.17

Edición gráfica y cuidado editorial: Hernán Cardinale • monadanomada.com.ar
Impreso y encuadernado en Cooperativa Chilavert Artes Gráficas
Martiniano Chilavert 1136, Pompeya, Ciudad de Buenos Aires.

La imagen de cubierta reúne varios originales de Rodolfo Kusch: Hojas
mecanografiadas y corregidas por él de la obra de teatro *Cafetín* (1966),
digitalizadas en Maimará (Jujuy) por la Biblioteca y Archivo de la UNTREF;
dibujos realizados sobre papel calco durante sus trabajos de campo en
Bolivia y Perú (ca. 1960); diseño del "vestido rojo" hecho por el artista
plástico Virgilio Villalba del "Grupo de Arte de América" para el
vestuario de la obra de teatro *Tango* (1957) que se encuentra en el
Archivo Rodolfo Kusch en Buenos Aires.

Este libro se realizó con el apoyo del subsidio de investigación del proyecto
"El camino del pensar de Rodolfo Kusch: Actualidad y de-colonialidad" de la
Secretaría de Investigación y Desarrollo (UNTREF).

© Tasat, José Alejandro y Pérez, Juan Pablo

© De esta edición UNTREF - Ediciones del CCC

UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero) para EDUNTREF
(Editorial de la UNTREF). Reservados todos los derechos de la edición
para EDUNTREF (UNTREF). Reservados todos los derechos de la edición
Buenos Aires. www.untref.edu.ar y Ediciones del CCC-Centro Cultural de
la Cooperación *Floreál Gorini*. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
C.L. Av. Corrientes 1543 (C1042A) C.A.B.A. www.centrocultural.coop
y www.imfc.coop/compraenlinea

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la
autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo sanciones establecidas
en las leyes, la reproducción parcial o total de esta por cualquier medio o
procedimiento gráfico o informático.

Hecho el depósito que marca la ley 11.723.

1ª edición, septiembre de 2016.

Impreso en Argentina

Arte, estética, literatura en y teatro en Rodolfo Kusch

José Alejandro Tasat y
Juan Pablo Pérez (coord.)

Rodolfo Kusch, Jorge Torres Roggero,
Ignacio Soneira, Cristián Valdés Norambuena,
Jorge Dubatti, Domingo Ighina, Andrea Bocco,
Roberto Esposito, Claudio Ongaro Haelterman.

centro cultural
de la cooperación
FLOREAL GORINI

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRES DE FEBRERO
publica y difunde

¿Quién da sentido a la obra artística: el autor o la comunidad? <i>José A. Tasat</i>	9
El "gran arte" de América sin arte <i>Juan Pablo Pérez</i>	23
El "caso" Novalis <i>Rodolfo Kusch</i>	59
La seducción de la barbarie. Esbozo de una poética geocultural. <i>Jorge Torres Roggero</i>	67
Entre monstruos y cultos. El pensamiento estético de Rodolfo Kusch en la década del '50. <i>Ignacio Soneira</i>	89
Apostillas sobre filosofía, estética y teatro en Rodolfo Kusch. <i>Cristián Valdés Norambuena</i>	115
El teatro de Rodolfo Kusch: Un teatro liminal de investigador-artista. <i>Jorge Dubatti</i>	133
Lectura de tinieblas. Historia y rito en <i>La muerte del Chacho</i> . <i>Domingo Ighina</i>	153
Literatura argentina y estética americana desde la matriz de Rodolfo Kusch <i>Andrea Bocca</i>	173
Rodolfo Kusch, hacia una razón poética geoculturalmente situada. <i>Roberto H. Esposto</i>	189
Estética latinoamericana en el pensamiento de Rodolfo Kusch. Proyecciones y perspectivas de un arte como variable de lo Real. <i>Claudio Ongaro Haellerman</i>	211
Dos epílogos	
Notas sobre la poética de <i>Cafetín (Homenaje a Discépolo)</i> de Rodolfo Kusch <i>Jorge Dubatti</i>	229
<i>Hacerse el oso. Los "Puchometrajes"</i> de Rodolfo Kusch. <i>Ignacio Soneira y Juan Pablo Pérez</i>	251

Tampoco es indispensable una gran pericia para notar la profunda búsqueda filosófica y política que inunda su producción teatral. Kusch mestiza la literatura y la filosofía con una destreza envidiable, no lejos de figuras en la materia de la época como Jean Paul Sartre o su admirado Ezequiel Martínez Estrada, en el campo local. Pero en los *Puchometrajes* nos encontramos con otra cosa: una búsqueda plástico-teatral en el que imagen y palabra se entrecruzan en el escenario de lo ficcional. Y acá Kusch parece estar cocinando con otros ingredientes. No porque su “fotografía etnográfica” tomada en sus viajes por el altiplano no tenga valor artístico, sino porque en los *Puchometrajes* compone un relato con imágenes que, lejos de ser anecdóticas o meras explicitaciones de un guión, se transforman en una búsqueda formal y expresiva, y en una nueva manera de comunicar que nos expone como nunca a un Kusch artista, que tal vez siempre nos dice lo mismo de distintas formas o que en las formas se configura distinto.

Sobre los Autores

José Alejandro Tasat

Es Lic. en Psicología, UBA, con Diploma de Honor. Es candidato a Doctorado en Educación, UNTREF/UNLA. Ha sido coordinador del Libro *El Hedor de América: Reflexiones interdisciplinaria a 50 años de la América profunda de Rodolfo Kusch* -EDUNTREF-CCC, 2013 y de *Pensar América: pensadores latinoamericanos en diálogo* - 2015. Es Autor de *Introducción al Análisis de las Políticas Públicas* UNTREF VIRTUAL, 2002 y de *Análisis Situacional de las Organizaciones*, EDUNTREF 2009. Es autor de *Políticas culturales: públicas, culturales locales y diversidad cultural*, EDUNTREF 2014 y del Dossier sobre el Pensamiento de Rodolfo Kusch del Cuaderno de Políticas Culturales: Indicadores Culturales 2014 - EDUNTREF. Es el Coordinador General del Programa Pensamiento Americano, de las Jornadas el Pensamiento de Rodolfo Kusch 2012-2016 y de las Jornadas Pensar América 2013/2014 así como de la Plataforma Educativa Pensar en Movimiento (<http://untref.edu.ar/pensarenmovimiento/>). Participó como conferencista en el 1º Encuentro Del Pensamiento Crítico y Filosófico de Nuestra América “Construcciones y Reconstrucciones de las Identidades Latinoamericanas” en Arapey, Uruguay en 2013. En 2015, brindó la conferencia “El pensamiento de Rodolfo Kusch, estar siendo en América” en Cesmeca (Centro de Estudio Superiores de México y Centroamérica) de la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas, México.

Juan Pablo Pérez

Licenciado en Artes (Plásticas) Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y Profesor Nacional de Escultura (ENBAPP-IJUNA). Docente de Historia del Arte Argentino I -Siglo XIX- (Artes-FFyL-UBA); Docente de Arte Contemporáneo (UNTREF-UNA-IES N°2-N°1). Fue becario de investigación en Artes Plásticas por el Fondo Nacional de las Artes (2007). Es Coordinador del Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural de la Cooperación *Floral Gorini* (desde 2010). Coordinador de Dossier *Podemos seguir hablando de Arte Latinoamericano. Ramona. Revista de Artes Visuales*. N° 91, Editor invitado. Buenos Aires, Junio de 2009. Co-autor de Libro *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo, 1910-2010* (Fondo Nacional de las Artes-Ediciones del CCC, 2010). Co-autor del Corto-Documental *Rodolfo Kusch. Algunas búsquedas...* Algunos encuentros.

Investigación audiovisual. (Mini DV-18min. 2009). Curador de la Muestra "La América Profunda de Rodolfo Kusch: Fotografías, Videos, Dibujos y Documentos" en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. (2012-2013). Co-Coordinador del Libro *El hedor de América. Reflexiones interdisciplinarias a 50 años de la América Profunda de Rodolfo Kusch* (Edutref-CCC 2013). Actualmente becado en Proyecto Colectivo sobre el Pensamiento de Rodolfo Kusch por el Fondo Nacional de las Artes (2016).

Jorge Torres Roggero

Doctor en Literaturas Modernas. Profesor Titular de Literatura Argentina I y de Literatura Argentina II en la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba.

Publicaciones: Obra Poética: *Las Circunstancias, El que tenga oídos, Cualquier cosa que uno dé, Eucalypto y otros poemas, Un país de sonrisas*. Libros de ensayo publicados: *Sarmiento y Córdoba; Jauretche, profeta de la esperanza; Disépolo vivo; La cara oculta de Lugones; La donosa barbarie; El combatiente de la aurora; Elogio del Pensamiento Plebeyo; Dones del canto; Confusa Patria; Poética de la Reforma Universitaria; El cura Brochero y su tiempo; Tumultos del corazón; Un Santo Populista*. Director de *Silabario*. Revista de Estudios y Ensayos Geoculturales.

Ignacio Soneira

Es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Profesor en Artes Visuales y Maestro Nacional de Dibujo por el ISFA "Manuel Belgrano", Magister en Historia del Arte por la Universidad de San Martín y candidato a doctorado por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becario del Conicet y se desempeña como docente de Estética en la UBA y la UNA, y de Prácticas Pre-profesionales en el IUNMA. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales sobre temas vinculados a la Estética, el Arte Argentino y la teoría de las Artes. Asimismo, se desempeña como muralista, participando de Congresos Nacionales e Internacionales de la especialidad, y ha conformado grupos de producción mural como el *Colectivo Ricardo Carpani y Cimarrones*. Desde 2012 participa del espacio de convergencia llamado Muralismo Argentino Contemporáneo (MAC).

Cristián Valdés Norambuena

Chileno, Licenciado en Educación y Profesor de Filosofía por la Universidad Católica Silva Henríquez, Magister en Filosofía con mención en Metafísica por la Universidad de Chile y Doctor en Filosofía por la Université Catholique de Louvain. Actualmente se desempeña como Profesor en la Escuela de Filosofía e Investigador del Centro de Estudios en Fe y Cultura de

la Universidad Católica Silva Henríquez y como Docente en el Doctorado en Educación con mención en Interculturalidad de la Universidad de Santiago de Chile. Miembro de la Asociación Chilena de Filosofía, de la Red-Inter dedicada a la investigación y publicación interdisciplinaria e intercultural, y del Colectivo de Pensamiento Crítico "Palabra Encapuchada". Autor de varios artículos dedicados al pensamiento crítico americano y la obra de Rodolfo Kusch, escribe además en diferentes medios de prensa, participa en la organización de eventos académicos de promoción y divulgación de autores americanos y dicta conferencias en diferentes universidades nacionales y extranjeras.

Jorge Dubatti

Es crítico, historiador y docente universitario especializado en teatro. Doctor (Área de Historia y Teoría de las Artes) por la Universidad de Buenos Aires. Premio Academia Argentina de Letras al mejor egresado 1989 de la Universidad de Buenos Aires. Es Profesor Regular de Historia del Teatro Universal (Carrera de Artes, UBA). Es Director por concurso público del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Coordina el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte (AICA) en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que cuenta con 340 alumnos. Es Director General del Aula de Espectadores de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha publicado más de ciento cincuenta volúmenes (libros de ensayos, antologías, ediciones, compilaciones de estudios, etc.) sobre teatro argentino y universal. Es responsable de la edición del teatro de Eduardo Pavlovsky, Ricardo Bartís, Rafael Spregelburd, Daniel Veronese, Alejandro Urdapilleta, Alberto Vacarezza, entre otros. Entre sus libros figuran *Filosofía del Teatro I, II y III, y Cien años de teatro argentino*. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas Premio Shakespeare 2014 (Festival Shakespeare de Buenos Aires y Embajada de Inglaterra) y Premio María Guerrero 2014 (otorgado por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes). Recibió Mención Especial del Premio Nacional en el rubro Ensayo Artístico (que otorga el Ministerio de Cultura de la Nación) por su libro *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica de 2012*. En 2015 el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires le otorgó el Premio a la Excelencia Académica. En 2015 la Honorable Cámara de Diputados declaró de Interés "la obra del crítico cultural y cientista del arte Dr. Jorge Dubatti". Integra el Comité de Programación de Salas Teatrales del Centro Cultural de la Cooperación, ubicado en pleno centro de Buenos Aires.

Domingo Ighina

Es Doctor en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor regular por concurso en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y está a cargo de la cátedra de

Pensamiento Latinoamericano. Es también investigador en el Centro de Investigaciones María Saleme donde dirige un grupo de investigación sobre temas de literatura argentina y latinoamericana y cultura popular. Ha dictado cursos de posgrado en Argentina, Brasil y España. En 2012 publicó *La brasa bajo la ceniza. La fraternidad en el pensamiento de la integración latinoamericana*. Es autor de numerosos artículos sobre su especialidad en revistas científicas de Argentina, Chile, Brasil, España e Italia. Forma parte del comité académico de la Editorial Juruá de Curitiba, Brasil y de SILABARIO. Revista de estudios y ensayos geoculturales.

Es director de becarios de posgrado y posdoctorado en el sistema científico de Argentina a la vez que periodista gráfico y radial en medios comunitarios.

Andrea Bocco

Doctora en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. Profesora Adjunta Regular de "Literatura Argentina I" (Escuela de Letras, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC) y de "Movimientos estéticos y cultura argentina" (Facultad de Ciencias de la Comunicación, UNC). Participa en el Consejo Editorial de *Silabario. Revista de Estudios y Ensayos Geoculturales* (editada en Córdoba desde 1998). Co-directora del Proyecto de investigación "Heterodoxias y sincretismos en los márgenes de la literatura argentina" e integrante del Programa "Políticas de la heterodoxia: configuraciones de los intersticios en la literatura y el ensayo en el Cono Sur", ambos subsidiados por SECYT-UNC. Autora del libro *Literatura y periodismo (1830-1861): tensiones e interpenetraciones en la conformación de la literatura argentina*, Córdoba, Universitat, 2004. Ha dictado, entre otros, los seminarios "Conformación de categorías analíticas para el estudio de las literaturas del Cono Sur: Lecturas de Rodolfo Kusch", "Perspectivas geoculturales en el pensamiento crítico alternativo latinoamericano. Aproximaciones a las categorías de Rodolfo Kusch", "Epistemologías del Sur: El pensamiento crítico de Rodolfo Kusch y Raúl Scalabrini Ortiz: diálogos, potencialidades, proyecciones" junto al Dr. Domingo Ighina, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.

Roberto Hernán Esposto

Es docente e investigador australiano nacido en la Argentina. Se doctoró en literatura latinoamericana por La Trobe University en Melbourne, Australia. Fue docente de lengua y literatura hispánica de 1999 a 2001 en la University of Waikato, Nueva Zelanda. Desde 2002 se desempeña como docente investigador de lengua española y estudios latinoamericanos en la Escuela de Lenguas y Culturas de la University of Queensland en la ciudad australiana de Brisbane. Actualmente es el Director de Estudios de dicha escuela, donde se ofrecen nueve programas de lenguas extranjeras y lingüística a nivel de pre-grado,

así como lingüística aplicada y programas de traducción de chino y japonés a nivel de posgrado. Recientemente el Dr. Esposto fue designado Miembro Correspondiente por la Academia Argentina de Lenguas. Entre las comisiones que ha recibido se destacan: la escritura y traducción del *Latin American Spanish Phrasebook and Dictionary* (cinco ediciones); Comunidad Benedictina de Nueva Nursia (Western Australia) transcripción de los diarios del fundador de la misión de Nueva Nursia (1844-1900), el Obispo Rosendo Salvado (1814-1900).

El Dr. Esposto ha publicado dos de los estudios más amplios y densos acerca la obra del escritor Abel Posse, a saber: *Peregrinaje a los orígenes. Civilización y barbarie en las novelas de Abel Posse* (2005) y *Abel Posse. Senderos de un caminante solitario* (2013). Es autor de numerosos artículos publicados en revistas científicas internacionales y participa regularmente en congresos en diferentes países de Europa y América latina. Tiene en preparación un estudio sobre el pensador Rodolfo Kusch (1922-1979) y la obra del poeta argentino Hugo Caamaño (1923).

Claudio Ongaro Haelterman

Dr. en Estética (UNIFI), Master en Antropología Social (EAECS), Master en Semiótica (UNIBO). Profesor en la Universidad Nacional de los Estudios de Florencia, Facultad de Filosofía y Letras, Seminario de Estética Contemporánea, Italia; Universidad Nacional de Roma Tres, Italia, Seminario de Pensamiento Latinoamericano, Departamento de Posgrado y Doctorado en Estudios Euro-Americanos. Titular de Historia de los Lenguajes Artísticos Combinados en América Latina en Maestría en Lenguajes Artísticos Combinados (UNA), Argentina; Titular de Semiología Aplicada en Maestría en Lenguajes Artísticos Combinados (UNA), Argentina; Titular de Estética Contemporánea en Artes Audio-Visuales en Posgrado en Arte Terapia (UNA), Argentina; Titular de Metodología de la Investigación y Epistemología Aplicada a la Producción Artística en el Posgrado de la Maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales (UNTREF), Argentina; Titular de Historia del Hábitat II en Dirección de Arte Cinematográfico de ENERC del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA); Director de Tesistas de Investigación de Doctorado en Artes (UBE) España; Doctorado en Estudios Euro-Americanos (UniRoma3) Italia; Doctorado Universidad Nacional de las Artes (UNA), Argentina; Maestría de Lenguajes Artísticos Combinados (UNA), Argentina y Maestría en Artes (UNTREF) Argentina. Director Editorial de la Colección Ensayos en Ciencias Sociales, Artes y Novela en América Latina de la Editorial Vallecchi de Florencia, Italia. Asesor Académico de UNPECC Unidad de Proyectos Especiales de Cultura para Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, donde coordina el Foro Latineamericano Identidad e Integración. Miembro de la Fundación Internacional Leopoldo Marechal. Miembro AISI Asociación Italiana de Estudios Iberoamericanos.

Agradecimientos

Inicialmente es imprescindible agradecer el apoyo para la creación de esta publicación a las autoridades de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en la persona del Rector Aníbal Jozami y su Vicerrector Martín Kaufmann, y asimismo a las autoridades del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini en su Director Juan Carlos Junio, el Director Artístico Juano Villafañe y el Director de Ediciones Jorge Testero.

La iniciativa del libro Arte, Estética, Literatura y Teatro en Rodolfo Kusch es resultado del equipo de trabajo de Pensamiento Americano de la UNTREF, que contó con la beca grupal del Fondo Nacional de la Artes para desarrollar dicha investigación, y de los múltiples intercambios y cruces intelectuales que fuimos construyendo a lo largo de las cuatro ediciones de carácter nacional e internacional de las Jornadas de El Pensamiento de Rodolfo Kusch (UNTREF). En este sentido, resulta fundamental el interés por continuar el trabajo de reflexión crítica y actualización sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch (1922-1979) que venimos haciendo a partir de la primera publicación de El Hedor de América. Reflexiones interdisciplinarias a 50 años de la América Profunda de Rodolfo Kusch (Edutref-Ediciones CCC, 2013).

En esta oportunidad, nos abocamos a trabajar una deuda pendiente, específicamente poder profundizar con exclusividad en las problemáticas y discusiones en torno al arte, la estética, la literatura y el teatro como parte fundamental de la obra temprana de Rodolfo Kusch, y que por lo que constatan las investigaciones nunca abandonó a lo largo de su producción teórica. Para ello, convocamos a investigadores de distintas disciplinas con el desafío de seguir indagando sobre el pensamiento de Kusch a partir de su análisis crítico y creación artística que alcanza desde mediados de los años cuarenta hasta los años setenta en un recorrido intelectual en el

BIBLIOGRAFÍA

- CASALLA, María del Milagro; 2010. "Aproximaciones a una estética americana" en *Análisis. Revista colombiana de Humanidades*, N° 77, Bogotá, pp. 103-116.
- KUSCH, Rodolfo. 1976; "Indagación del pensar americano a partir del discurso popular" en revista *Megafón*, N° 4, diciembre, Bs. As., 5-27.
- _____. 1986. *América profunda*, Bonum, Bs. As.
- _____. 1998. *La seducción de la barbarie*, en *Obras completas*, t. I, Editorial Fundación Ross, Rosario, pp. 3-131.
- _____. 2000. *Geocultura del hombre americano* en *Obras completas*, Tomo III, Editorial Fundación Ross, Rosario, pp. 5-239.
- _____. 2007a. "Anotaciones para una estética de lo americano", en *Obras completas*, t. IV, Editorial Fundación Ross, Rosario, pp. 779-815.
- _____. 2007b. *Credo Rante*, en *Obras completas*, t. IV, Editorial Fundación Ross, Rosario, pp. 561-586.
- _____. 2007c. *La leyenda de Juan Moreira*, en *Obras completas*, t. IV, Ed. Fundación Ross, Rosario, pp. 587-647.
- _____. 2007d. *Tango*, en *Obras completas*, t. IV, Editorial Fundación Ross, Rosario, pp. 481-560.
- PIGLIA, Ricardo; 1990. *Crítica y Ficción*, Siglo Veinti, Bs. As.
- TORRES ROGGERO, Jorge; 2005. *Dones del canto*. Ediciones El Copista, Córdoba.

Rodolfo Kusch, hacia una razón poética geoculturalmente situada

Roberto H. Esposito

En este escrito deseamos discutir un aspecto poco considerado en el pensamiento de Rodolfo Kusch, el de la llamada "razón poética". Este es un pensamiento que está íntimamente ligado a la actividad y creación cultural, del arte y la literatura, que aporta una epistemología o conocimiento particular, del cual se puede apreciar una profunda sapiencia en torno a la existencia humana y su relación con la naturaleza y el cosmos. Esta perspectiva está allegada a un modo o estilo de vida hoy ajeno y en contraponiente a lo que podríamos llamar una epistemología científico técnica o lógico-positivista, la cual es una expresión de un estilo de vida propagado por la cultura mediática anglosajona, cuya piedra angular es el capitalismo financierista globalizado. Utilizaremos los siguientes textos de Rodolfo Kusch para nutrir nuestra exposición y reflexión, a saber: *América profunda* (1962), *De la mala vida porteña* (1966), *La negación en el pensamiento popular* (1975), *Geocultura del hombre americano* (1976), *Esbozo de una antropología filosófica americana* (1978) así como los ensayos "Cultura y Liberación" (s/f: 2012) y "Anotaciones para una estética de lo americano" (O.C., Tomo IV). Apoyados en las ideas y categorizaciones kuscheanas alrededor de la producción cultural como expresión de un modo de vida geoculturalmente arraigados, nos encaminaremos en una detenida lectura y análisis de la letra de dos canciones que ejemplifican el *ethos* de dos polos culturales y existenciales: *My way* (1968) de Paul Anka y *Gracias a la vida* (1966) de Violeta Parra. Esperamos que la exégesis que proponemos

brindar al lector de estas canciones sirva para demostrar la validez que tienen hoy las categorías conceptuales kuscheanas para pensar críticamente el lugar que tienen hoy el autor y su creación literaria como símbolo de su tiempo, y expresión de un tipo de vida geoculturalmente situada.

Razón poética.

El pensamiento de Rodolfo Kusch está empedrado de brillantes perlas que iluminan el camino de sus meditaciones sobre lo cultural, el acto de crear del artista, y más precisamente sobre lo que deseamos enfocarnos, la capacidad del escritor de enunciar un conocimiento profundo de la existencia a través de la creación imaginativa en el ámbito literario. Estas preocupaciones en Kusch tienen una larguísima trayectoria en su pensamiento. En uno de sus escritos más tempranos se anuncia esta inquietud, pues en un artículo aparecido en la revista *Correo Literario* del 1 de mayo de 1945 titulado "El caso Novalis" su pluma comienza a hurgar estas cuestiones con respecto a la poesía romántica alemana. Kusch escribe con alusión al autor de "Himnos a la noche": "El poeta sería el idealista sin solución tangible, que necesita salvar la 'salud trascendental', la de sí mismo y la del ser, dado que la 'poesía es el gran arte de la construcción de la salud transcendental'" (1). Aunque queda fuera del marco del presente escrito indagar los posibles vínculos en su formación con el pensamiento del romanticismo, desde luego este breve ejemplo ilustra los orígenes de las inclinaciones y preocupaciones intelectuales del joven pensador.

El conocimiento por el que aboga Kusch en su misión por inscribirse en el mundo americano se apoya, en gran parte de su obra, en la intuición y la emoción. Esto es patente, por ejemplo, en *América profunda* cuando sostiene: "El pensamiento como pura intuición, implica aquí en Sudamérica, una libertad que no estamos dispuestos a asumir." (6). Esta postura de

aproximarse a lo americano es un hilo conductor que recorre su obra brindándole unidad y coherencia: "[Pienso] que nuestro problema americano no consiste en que nuestra realidad es indómita, sino antes bien en el hecho de que no tenemos formas de pensamiento para comprenderla." (*Geocultura*: 93)

Siguiendo por esta misma línea de argumentación, la razón poética articulada mediante la sutileza de la metáfora y el símbolo permiten un acercamiento a la profundidad del sentido existencial de la vida, para la cual el razonamiento científico técnico no está concebido ni ideado. De hecho, su aportación está destinada a esclarecer los mecanismos y las funciones del mundo físico con el fin de descubrir y calcular cuales son útiles para poder ser manipuladas y explotadas para el desarrollo de bienes y servicios en forma de productos para el mercado de consumo.

A esta altura es pertinente considerar las observaciones de Kusch sobre el poder creativo del escritor y su capacidad de enunciar meditaciones imaginativamente, aportando así no solo un conocimiento sino una sabiduría profunda acerca de la existencia humana desde una perspectiva situada. En este extracto de *Geocultura del hombre americano* cuestiona Kusch el positivismo lógico de Rudolf Carnap (1891-1970) al sostener:

El escritor acepta el caos, el lógico lo excluye. Por eso el escritor está más cerca de la realidad. Registra a ésta en una dimensión mayor, desde el ángulo del peso, y no le importa si este peso es definitivo o transitorio. Y esto ocurre así porque el escritor escribe para encontrar una estrategia para vivir en el fondo de su comunidad. El lógico y el tecnólogo componen sus fórmulas sin tomar en cuenta ninguna estrategia. El escritor representa siempre su cultura, el lógico y el tecnólogo, tal como los entendemos hoy son el producto de una cultura occidental... [El] escritor probablemente encontraría con facilidad que la estrategia para existir que explora [Rudolf] Carnap es más pequeña que la estrategia que propone explorar el escritor, aun cuando es más nebulosa desde el ángulo lógico, pero más totalizante. Por eso no le choca al escritor lo metafísico...

El Martín Fierro está escrito entre la falsedad y la verdad, y da lo que un sistema lógico no puede dar, que es una estrategia para vivir, o, mejor, la imposibilidad denunciada por el pueblo de que no lo dejan vivir. (99-100)

Merece detenernos aquí para considerar el uso de un término clave para Kusch y que nos puede ayudar a comprender el trabajo intelectual que desempeña el escritor (como novelista, poeta o compositor lírico de música). Para Kusch el trabajo creativo del escritor se aproxima precisamente a la del filósofo, como nos acaba de señalar, ya que el escritor considera a la realidad en "una dimensión mayor, desde el ángulo del peso" (99). Para esclarecer esta alusión debemos adentrarnos en la acepción con que Kusch define a la filosofía y el acto de filosofar: "Quizá no podría tomarse el término mucho más allá que como una forma especial del pensar, en tanto este pensar, desde el punto etimológico, implica el concepto de pesar. Según esto el filosofar no es más que un pesar lo que nos ocurre. Filosofar significa entonces indagar puntos de mayor densidad en la retahíla de problemas que nos afectan". (*Geocultura*: 93)

Ahora bien, el pensamiento que emana del racionalismo lógico-positivista es una expresión cultural y social que tiene su gestación en un marco socio-histórico concreto, es decir desde el Iluminismo anglo-francés y la revolución industrial de los siglos dieciocho y diecinueve. En su crítica a la objetividad empirista Kusch sostiene que el sujeto no está libre de su propio entorno social y de los valores y prejuicios en el cual está sumido y del cual se nutre su cultura. En el breve ensayo "Cultura y liberación" Kusch deja claramente expuesta esta posición:

La idea de que primero hay que observar la realidad, para luego encontrar la forma de pensarla es un prejuicio que proviene del liberalismo positivista. No existen observaciones puras en las cuales se pudieran evitar la influencia de algún modo de pensar.

La objetividad depende en gran medida del sujeto, de tal modo que aquello que se observa "objetivamente", no hace sino cumplir con el modo de ver que tiene el sujeto. (9)

Estas meditaciones de Kusch nos sirven para articular críticamente cómo el acto de creación cultural (poético) es una expresión subjetiva que acepta de antemano el caos del mundo y la ambigüedad como algo sin más. A raíz de ello el texto que produce el escritor es una ficción que se nutre de elementos en tensión entre la imaginación y la realidad. De esta manera, propone Kusch, se puede crear una razón sapiencial más próxima a la realidad real. En consecuencia, el escritor o poeta es capaz de pensar filosóficamente o elucidar la totalidad y al mismo tiempo la porosidad de la realidad porque su creación literaria está engendrada desde "el ángulo del peso." (99)

Estrechamente ligado a lo arriba expuesto está presente lo que para nosotros es el cráter central del pensamiento kuschiano, es decir las categorías conceptuales de *mero estar y ser alguien*. La validez de ambas tiene hoy un rigor imprescindible para comprender los tiempos en que vivimos; es decir el del *ethos* de la cultura angloamericana globalizada y la latinoamericana. Estas categorías forman parte integral de nuestra óptica a la hora de hacer una exégesis de *My way* y *Gracias a la vida* ya que expresan dos modos de vida con sus historias y cosmovisiones.

Asimismo no podemos dejar de lado que en el contexto latinoamericano la tensión y la ambigüedad que resulta del cruce entre *estar y ser* ya que expresan una compleja y paradójica realidad. Ello se debe a la circunstancia particular que a lo largo del tiempo ha producido la hibridez cultural. A este drama Carlos Cullen lo retrata con suma nitidez en "El Ethos Barroco":

Se trata de una "síntesis", pero en el sentido de una ambigüedad radical, que desde entonces nos caracteriza: la de estar y ser en nuestro acontecer. Cuando queremos "ser" debemos ocultar (con mayor

o menor astucia) nuestro "estar", y cuando queremos "estar" debemos negar (con mayor o menor resistencia) nuestro "ser". En esto consiste el mentado mestizaje: en estar-siendo o estar-estando. (71)

My Way ("A mi manera")²³⁰ y Gracias a la vida

El sentido de una obra no se agota con el autor si no con el pueblo que lo absorbe.

Rodolfo Kusch, "Cultura y Liberación". (26)

A continuación vamos a abordar una lectura detenida y sabuesa de la letra de *My way* y *Gracias a la vida*, dentro del marco trazado por las categorizaciones kuscheanas que hemos expuesto anteriormente. Mediante dicho prisma, nuestro objetivo es ilustrar cómo la razón poética geoculturalmente situada del pensamiento kuscheano nos puede ayudar a hacer una lectura crítica de la lírica de estos autores, y al mismo tiempo extraer de ellas el profundo sentido existencial que esconden. A nuestro juicio, una acepción de "razón poética" conforme a nuestros fines, sólidamente fundada y sostenida por una larga y fecunda lectura de la obra kuschiana, nos la brinda Graciela Maturo cuando sostiene: "Ningún cantor popular, ningún narrador de cuentos tradicionales, piensa que está meramente encantado por la implementación de un modo artístico; sabe que recrea y transmite la sabiduría de su pueblo, la filosofía básica que lo sustenta en el mundo". (87-88)

Cuando añadimos a la óptica de nuestra lectura de estas dos canciones las categorizaciones de *estar* y *ser* alguien comienza a perfilarse más nítidamente cuan ilustradora es la

idea kuschiana de la razón poética, y su enunciación geoculturalmente situada. De esta manera, la tensión que proviene de ellas hace más dramática la oposición de valores que encierran los modos de vida arraigados en la lírica de amabas canciones.

Desde luego, merece detenernos un momento para considerar el *motif* que comparten ambas canciones. *My way* y *Gracias a la vida* son una despedida de la vida; en ellas el narrador está en la antesala de la muerte. Esto sirve como motivo para comenzar una reflexión sobre la historia de cada vida y los caminos andados. Los acentos que ponen en sus hitos y hazañas revelan los valores éticos que han guiado sus vidas y al mismo tiempo delatan el sentido que le conceden a la misma. En Violeta Parra este motivo es particularmente trágico pues, como nos dice el compilador de la colección de sus canciones que hemos consultado, la cantautora chilena escribe dicha canción poco antes de quitarse la vida en 1967: "*Gracias a la vida*, sin duda una de las composiciones más famosas de Violeta, fue creada poco antes de que se matase. Vista desde esa perspectiva, leer su letra cobra tintes dramáticos, pues no parece un canto de esperanza, como sus palabras parecen indicar, sino un lamento de despedida a esa vida a la que agradece tantas cosas" (41). Al contrario, Paul Anka es hoy una estrella con un éxito internacional, quien continúa con sus conciertos y actuaciones; es un *celebrity* multimillonario, con una página web que lo presenta con una sonrisa jactanciosa y pulcra.

Retomando la línea de pensamiento de Kusch de la cita extraída arriba de "Cultura y Liberación", se podría decir que el sentido que se desprende del simbolismo de una obra expresa también la totalidad de una cultura y del tipo de vida de su pueblo. En este sentido, a la hora de hacer una lectura detenida de la letra de *My way*, podemos decir que representa la apoteosis del *self-made-man*, valor que constituye la piedra angular del hombre moderno de la cultura angloamericana del siglo veinte. Símbolo e ideal que tiene sus raíces en el hombre renacentista, el *ego-conquiro* (yo conquisto), y del más tarde

230. Hemos rastreado cuidadosamente el internet por una traducción al castellano que fuese fiel a la letra y al espíritu de la lírica de Paul Anka. Desafortunadamente, las versiones halladas son interpretaciones libres o traducciones parciales, las cuales no captan debidamente el sentido del texto original.

hombre soberano del Iluminismo anglo-francés; a los cuales se les puede atribuir las siguientes facultades: activo, práctico, imponente e imperioso, quien impone su subjetividad; posee una masculinidad falocéntrica. (Dussel: 40)

Desde las primeras estrofas de *My way* es impactante para el lector y el oyente cómo el ego es resaltado; todas sus remembranzas del pasado revuelven alrededor suyo. Esto genera una ceguera que le impide incluir al otro en su relato, y por tanto los otros desaparecen de su historia. El pronombre personal "I", "yo" en inglés, es el agente de toda la acción de una vida que se encuentra en la antesala de la muerte; de hecho el "yo" es sinónimo de voluntad histórica. *My way* en contraste a *Gracias a la vida* es la confesión de un hombre de acción "with few regrets"! "de pocos arrepentimientos"; es la apoteosis del "ser-alguien" burgués, imperioso, pulcro e imponente. Leamos con detenimiento la letra de Paul Anka:

*And now, the end is here
And so I face the final curtain
My friend, I'll say it clear
I'll state my case, of which I'm certain
I've lived a life that's full
I travelled each and every highway
And more, much more than this, I did it my way*

*Regrets, I've had a few
But then again, too few to mention
I did what I had to do and saw it through without exemption
I planned each charted course, each careful step along the byway
And more, much more than this, I did it my way*

*Yes, there were times, I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all, when there was doubt
I ate it up and spit it out*

*I faced it all and I stood tall and did it my way
I've loved, I've laughed and cried
I've had my fill, my share of losing
And now, as tears subside, I find it all so amusing
To think I did all that*

*And may I say, not in a shy way,
"Oh, no, oh, no, not me, I did it my way"*

*For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught
To say the things he truly feels and not the words of one who kneels
The record shows I took the blows and did it my way!*

Yes, it was my way

La historia que se canta aquí es el retrato de un hombre cuyas proezas enaltecen su carácter y soberbia desmedida así como el poderío que emana de ella. En sus reflexiones sobre su vida y sus acciones no caben vacilaciones o dudas. El yo es todopoderoso ante el mundo y por encima del otro. Este es un himno popular a la meritocracia burguesa, al *Ameri-can-way-of-life*, a la tierra de los libres y valientes.

Cuando leemos detenidamente la letra de *My way* por medio de la lente kuschiana, en la historia de este individuo comienzan a cristalizarse los valores burgueses reunidos en el *American dream*; alguien quien ha sabido disfrutar de la prosperidad que brinda el ascenso social y la dicha de esa utopía, la cual tiene sus raíces en las virtudes protestantes. En nuestro mundo secularizado de la tardía modernidad del siglo veintiuno no estos valores han sido traducidos al éxito que conlleva el alto estatus social, donde se valora una actitud voluntariosa e imperiosa en el esquema acorde a los valores meritocráticos neoliberales que constituyen los pilares de la mesocracia. Estas virtudes son las que enorgullecen al protagonista de la canción

de Paul Anka, cuya vida ha si hecha a su manera. Apoyándose en Erich Fromm y Max Weber, la observación de Kusch es acertada cuando subraya en *América profunda* que:

En el calvinismo no solo tiene importancia la vida *virtuosa* sino también el *esfuerzo incesante*, de tal manera que el éxito en la vida terrena, es un signo de salvación. Es natural, agregamos, que esa *vida virtuosa*, descansara sobre una gran angustia y esta a su vez solo podía ser calmada con el *producto del esfuerzo* como ser la *empresa* o el *objeto...* (125)

En *De la mala vida porteña* Kusch desarrolla una serie de categorías que se suscriben a su concepto de ser alguien al aportar ciertos matices que son muy útiles a nuestra lectura crítica de la lírica de Paul Anka. Aunque sus pensamientos y abstracciones estén dirigidas al entorno urbano de la capital bonaerense, su análisis fenomenológico de la mesocracia porteña y de la cultura burguesa que ellas abrigaban abren una vertiente importante en nuestra exégesis de *My way* por su significado universal. En el capítulo titulado "El armado para la vida", Kusch escribe: "Nosotros, los que pensamos, escribimos o hacemos negocios, no creemos ser pueblo. Somos una clase media y pensamos como tal; somos siempre prácticos y objetivos..." (86)

Un concepto cardinal que nos ayuda a calar hondamente en el sistema de valores burgueses y el modo de vida que se alberga en el afán de ser alguien es el de "armarse para la vida" (86). Aquí merece detenernos para indagar la actitud que se tiene de "la vida", donde a la misma se la objetiviza como algo que se debe enfrentar, y con ello por supuesto al "otro"; pues ambos deben conquistarse. Es decir que a la vida se le atribuyen acepciones negativas, como la de un ente que uno debe apoderarse, adueñarse y conquistar. Tal es la magnitud de la confrontación del individuo para con la vida, que Kusch recurre a un animal mitológico, terrible y tenebroso, para articular su argumento de la oposición antagonica entre el individuo/sujeto y la vida: "[La] vida está

tomada en el sentido de un dragón cartilaginoso, generador de sinsabores e injusticias, que nos enfrenta a diario implacable, y que nos afecta en todo los órdenes y amenaza siempre nuestra integridad. Se trata entonces de que uno se convierta en una máquina de hierro, casi en una cosa, para hacer frente al dragón" (89). Vale decir que el individuo mismo debe conscribirse para alcanzar el ansiado estatus social.

Consecuentemente, el *self-made-man* retratado en *My way* encarna la masculinidad del empresario (o mercader según Kusch), que en nuestros días está ejemplificado por el stockbroker, retratado por el protagonista, Jordan Balfort, en la última película de Martin Scorsese, *The Wolf of Wall Street* (2013); quizás una alusión al proverbio romano atribuido a Plauto: *homo hominis lupus*. Las cualidades de este hombre, hijo de sus propias obras, se centran en las ambiciones del individuo, donde su voluntad es soberana, por encima de la comunidad.

En un mundo donde el mercado y el dinero, y la racionalidad científico-técnica, han asumido el lugar de la religión y sustituido el lugar de la comunidad. El empresario de negocios representa la cúspide de la jerarquía de la sociedad y de los valores de la hipermodernidad; es decir ha adquirido los atributos de fuerza y de valor que en la antigüedad tenía el héroe, el líder político, el Titán. Hoy se equipara el éxito del hombre de negocios al del *celebrity* de deporte o la estrella de cine. Este tipo de masculinidad se le adjudica un alto estatus social, por su capacidad de lograr ser exitoso en sus emprendimientos y en particular en su riqueza personal y por el poder adquisitivo que ésta le brinda. Este es un hombre de pocas amistades íntimas, pues en el mundo darwiniano del mercado, como el de la bolsa, un amigo o colega es un competidor. No es ninguna casualidad que, aunque el narrador de *My way* haga referencia a "my friend" / "mi amigo", éste es más bien el público que escucha pasivamente su canción de despedida; como se ha dicho, no hay referencia a la familia o algún amor, sus amores han sido solo furtivos. El supremo amor que nutre y cultiva es por

sí mismo, no es hacia el otro; es por el éxito de sus conquistas, por su poder de influencia, por acumular más riqueza y ostentar su alto estatus social.

Desde el punto de vista kuscheano, los principios éticos de *My way* son los de ser, hacer y tener. La vida y la existencia son concebidas como exterioridad y la posesión de objetos ("el patio de los objetos"); tanto bienes, servicios y personas cosificadas. El mensaje didáctico de esta canción es que el éxito se obtiene aferrándose a la trinidad arriba mencionada. Armado con estos principios el sujeto en *May way* se ampara ante el "miedo original", es decir del caos del entorno natural, así como aquel desatado por el racionalismo de la civilización occidental imperante; y que a la vez él es su tenaz defensor. En definitiva todo ello ilustra, diría Kusch, cómo el "sujeto que afecta al mundo y lo modifica y es la enajenación a través de la acción... como pura exterioridad" (*América profunda*: 99-100). Este accionar hacia afuera resalta el "yo", individualista, que actúa para conquistar la realidad con el fin de llenar ese vacío interior que está latente en la descripción del individuo que se desprende de la canción: un individuo sin amor y sin comunidad. Ha sido la historia de un hombre útil, quien ha llevado una vida utilitaria; es decir que el alfa y omega de su existencia ha sido el de nutrir su ego y vitorear la epopeya de sus hazañas.²³¹

En *Gracias a la vida* Violeta Parra sitúa a la vida como el centro de la existencia, el individuo o el sujeto, no son

ajenos a ella; están situados dentro de ella, son inseparables. Es decir que no hay una alienación del sujeto y el objeto. Esta canción abraza un sentido de religiosidad, y de adoración a la vida; pues da agradecimientos y ofrece tributos a los otros por la existencia de uno mismo. El simbolismo lírico que se desprende apunta a que la vida es algo mágico, un misterio y un vivir en comunión con el otro, como los ingredientes elementales y fundantes de una sabiduría de la vida; no hacia un conocimiento y una gestión de quehaceres y empresas como proezas y hazañas de poder, sino como un logro espiritual y de un conocimiento sapiencial, no instrumental.

Si leemos pausadamente la letra de *Gracias a la vida* descubrimos que nos parece que estuviésemos leyendo y escuchando una oración religiosa que conjura a la vida:

*Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio dos luceros que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco
Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las multitudes el hombre que yo amo.*

*Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el sonido y el abecedario
Con él las palabras que pienso y declaro
Madre amigo hermano y luz alumbrando,
La ruta del alma del que estoy amando.*

*Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la marcha de mis pies cansados
Con ellos anduve ciudades y charcos,
Playas y desiertos montaños y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio.*

*Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio el corazón que agita su marco*

231. Si esta canción popular encierra un simbolismo totalizador es que quizás señale el comienzo del fin del *American Dream*; el sueño utópico de la modernidad angloamericana que marcó la identidad de este país y que se irradió por todo el mundo en las décadas del cincuenta y sesenta del siglo pasado. Una reciente encuesta de 2014 señala que casi un 60% de estadounidenses piensa que dicho sueño es hoy inalcanzable y que será aún más irrealizable para los jóvenes y las generaciones venideras. Estos son síntomas que apuntan a que los valores que mantienen y alimentan un imperio y su estilo de vida se han ido carcomiendo por dentro, y que solo va quedando un caparazón exterior cuyo brillo se ha ido opacando. (CNN/ORC International: <http://money.cnn.com/2014/06/04/news/economy/american-dream/>).

Cuando miro el fruto del cerebro humano,
Cuando miro al bueno tan lejos del malo,
Cuando miro al fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto,
Así yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de ustedes que es el mismo canto
Y el canto de todos que es mi propio canto

Como hemos señalado, la religiosidad que se desprende de la lírica de esta canción nos sugiere que la vida es algo más grande que el ego de un individuo; nuestra propia existencia está a la merced y a la clemencia de la vida misma. Aquí "vida" es sinónimo de naturaleza y cosmos. Damos gracias a la vida porque ella es la madre, la Pachamama, el ombligo del ser. La vida nos sustenta con el amor y el vivir en comunidad, compartiendo el dolor y el placer; la vida nos bendice con lo que nos da y con lo que nos quita: "Me ha dado la risa y me ha dado el llanto / Así yo distingo la dicha de quebranto". Nuestro control sobre ella es tenue, así como nuestro paso por ella. Cuando se sitúa este pensamiento sapiencial ante el *ethos* de la cultura y la ética anglosajona neoliberal imperante, las cuales han hecho una virtud del mercado y del individualismo por encima de la sociedad y las relaciones de convivencia en la comunidad, nos damos cuenta que hoy, *Gracias a la vida* nos ofrece una cosmovisión herética, alterna de la existencia.

La poesía de Violeta Parra, asimismo, conlleva una sabiduría y una ética alterna, contestataria, que cuestiona el individualismo falocéntrico e imperioso elogiado en *My way*. *Gracias a la vida*, al contrario, afirma la cohabitación que no niega al individuo y su personalidad superponiéndola a la del otro. A nuestro parecer, ésta es una especie de ética de "buen vivir".

que subyace el sentido y la intencionalidad de esta canción. Concordamos con Sergio Holas cuando éste observa que del arte lírico de Violeta Parra se desprende: "[O]tra historiografía, local, situada, personal... En ésta el individuo y la persona emergen de una red de relaciones afirmativas, de respeto por las diferencias, por lo tanto, en íntimo y emergiendo de este contacto con los otros, al que el "instante fecundo" nuevamente nos envía, incluida la tierra toda entendida como un ser vivo" (34).

Esta ética de la vida que nutre la poesía de la autora chilena converge con la cultura del *estar* o del *mero estar* de Kusch arraigadas en las fuerzas vitales de la naturaleza y del espacio terrestre y el sentido de convivencia en la comunidad (*América profunda* 98). Nos dice Kusch: "El mundo del *estar* no supone una superación de la realidad, sino una conjuración de la misma." (103) Por eso decimos que la lírica de *Gracias a la vida* está nutrida de una intuición poética de su creadora, es un tipo de plegaria u oración que no solo rinde homenaje a la vida, pero brinda y convida su sabiduría de cómo vivir la vida con el otro. Hay aquí una confluencia entre pensamiento, cultura y, particularmente, suelo, en el que se sitúa geoculturalmente esta creación literaria y poética.

La vida ocurre en los lugares comunes, cotidianos del pueblo, una cotidianidad por la cual se filtra la totalidad orgánica de la existencia donde la vida cobra su sentido y valor, entre amigos, familiares y vecinos. A propósito, esto nos lleva a reiterar lo antedicho por Rodolfo Kusch sobre el escritor y con respecto a la "estrategia para vivir en el fondo de su comunidad" (99). Aunque Violeta Parra no se lo haya propuesto conscientemente, el mensaje que se puede destilar de su canción es un modo de vida para "un pueblo que no lo dejan vivir" (100) los poderes políticos establecidos. A diferencia de *My way*, aquí la voz del sujeto en *Gracias a la vida* cobra un sentido concreto, resaltando la cohabitación en la comunidad, en el mundo, gracias a los otros: "Y el canto de ustedes que es el mismo canto / Y el canto de todos que es mi propio canto".

El "canto de todos.../...el canto de ustedes.../...es mi propio canto", es decir el "yo" cobra su identidad, su sentido y su peso existencial gracias a la totalidad de la comunidad y su diálogo con ella. Al contrario, en *My way*, estamos ante el paradigma del individualismo, el hombre envuelto en el monólogo de su soledad, donde el mundo es todo auto-referencialidad en un ego-centrismo absoluto. La belleza emotiva y a la vez perspicaz de *Gracias a la vida* concluye no con un fin sino más bien con la apertura de un diálogo mediante el canto, pues el canto de Ustedes y de todos "es mi propio canto", el de una vida convivida y compartida.

El *estar* en *Gracias a la vida* deja en el oyente un sentido de serenidad interior. El fruto sapiencial que la canción nos ofrece es la aceptación del *mero estar* brindándonos paz y fuerza interior y distensión para encarar el caos en el que estamos arrojados. Apoyándose en las conceptualizaciones kuschianas, Enrique Mareque observa incisivamente: "El estar... se rige por un principio de seminalidad que es, el de gestación orgánica: nacer, crecer y morir. La gran conciliadora de estos opuestos es la vida, donde los opuestos se concilian para dar lugar al fruto." (Mareque, 98) *Gracias a la vida* puede leerse como una celebración de este principio fundamental, es decir seminal donde cohabitan la vida y la muerte, el orden y el caos. Como diría Kusch: "Todos sabemos que el caos puede darse de inmediato y por eso no creemos que pueda hacerse con el puro orden. Siempre habrá vida pero junto a la muerte, siempre orden junto al caos, como dios junto al diablo" (*América profunda*, 211). A nuestro juicio, aquí descansa el íntimo sentido de la lírica de Violeta Parra, pues nos toca emocional e intelectualmente ya que imparte una sabiduría situada alentándonos a la hora de enfrentar el caos en el mundo; un caos ya no exclusivamente debido a la fuerza de la naturaleza, pero aquel desatado por la racionalidad científico-técnica hoy encabezado e instrumentalizado por las poderosas elites técnicas, financieras y bélicas.

La tensión entre *ser* y *estar* en América Latina confluente para expresarse con hibridez en un *estar-siendo* latinoamericano

para poder acomodarse ante los modelos desarrollistas de la modernidad occidental. La dificultad existencial en América mestiza requiere una constante re-adaptación y si se quiere, un constante negociar tras un balance inestable: "...vivir significa recorrer los senderos contradictorios entre el *estar* y el *es*... Desde este ángulo la fórmula de *estar-siendo* implica la paradoja de la humano mismo, donde el obrar apunta al *es*, pero dentro de lo que ya está dado en lo impensable de lo que *está*" (*Esbozo*: 129). En *La negación en el pensamiento popular* la ambivalencia que Kusch percibe en América con respecto a la técnica y la modernidad reunidas en *ser* y *es* lo desmenuza de la siguiente manera: "Si tecnicificar significa imponer un nuevo modo de *ser* a un *mero estar* en América, lo único que logrará es adular superficialmente nuestra genuina voluntad de *vivir*, por el simple hecho de que invierte la fórmula del *estar* para *ser*, en otra de *ser* para *estar*" (78). Y agrega: "Por eso creemos *estar no más*, y vemos al occidental que no está, *sino que siempre es*" (78). Precisamente este *siempre es* del occidental es la cualidad distintiva del sujeto en la canción *My way*; puesto que el occidental desde el Renacimiento se autodefine como agente de la historia y no duda de su agencia histórica respaldado por su ciencia y racionalidad objetiva, pues su existencia no es ambivalente; no vive entre mundos, puesto que el suyo y el de su cosmovisión están bien definidos y enmarcados por su cosmovisión y su tipo de vida.

Por otra parte, debido a la poderosa fuerza que tiene la vida de dar y quitar, es decir ese "miedo original" (103) que menciona Kusch, merece nuestra atención y reflexión considerar la función del arte en el mundo indígena según la aportación de Kusch en "Anotaciones para una estética de lo americano" (*O.C., Tomo IV*) pues hay algo de ello en la conceptualización de la vida que se desprende de la letra de la cantautora chilena. Escribe Kusch: "[El] arte indígena surge del *espanto humano* ante el espacio *inhumano*, como cristalización sangrienta y tremenda de ese constante estar al borde de la muerte y de la aniquilación... El arte era cuestión de vida..." (793).

Estas valoraciones de Kusch tienen cierta resonancia en la lírica de Violeta Parra. Pues como se ha sostenido a lo largo de este escrito, *Gracias a la vida* es una invocación que pretende conjurar y humanizar los poderes inclementes del espacio y la naturaleza para afirmar la vida por alguien que ha transitado y vivido por paisajes terrestres americanos.

Paisajes transitados en búsqueda de un *mero estar* y una sabiduría situada: "Gracias a la vida que... /... Me ha dado la marcha de mis pies cansados; con ellos anduve ciudades y charcos, / playas y desiertos, montañas y llanos / Y la casa tuya, tu calle, y tu patio". No se puede perder de vista el simbolismo de la imagen que nos brinda Violeta Parra del paisaje-vida- (con)vivida, pues en ella está la metáfora de la vida como un entorno natural y terrenal inhóspito e inhumano que solo el amor-vida-(con)vivida puede hacer humano e hospitalario acompañado del otro: "Madre amigo hermano".

Para concluir este apartado, es cardinal señalar que *Gracias a la vida* encarna el cruce de ciertos elementos claves en el pensamiento kuschiano que a nuestro juicio habrían tenido cierta resonancia en el propio pensar y lucha de Violeta Parra. Éstos se pueden encuadrar y entrelazar entorno a *geocultura*, *estar* y *el sujeto de liberación* como ideas fuerzas y fundantes en Kusch. A tales efectos, Yamandú Acosta, observa con suma lucidez:

En el planteamiento de Rodolfo Kusch, la clave para la identificación del sujeto de la liberación se encuentra en el concepto de geocultura. El pueblo es la realidad ontológica sustante de la dimensión geocultural, en la que la intersección de la geografía y la cultura alcanzan su síntesis subjetivo-objetivo. El pueblo, desde su situación esencial y existencial del estar despliega los modos simbólicos de sus sabiduría... como alternativa a las formas objetivadoras del ser del logos occidental dominador." (Acosta: 988)

Estas reflexiones subrayan una vez más un elemento central a la razón poética kuschiana, pues la creación artística

no es simplemente para el ocio y el placer del oyente o receptor, más bien sirve para articular el modo de vida y los símbolos propios de Nuestra América para hacer pensar y actuar al oyente en defensa de su cultura y forma de vida ante la masificación de la cultura mediática. Aquí descansa, a nuestro juicio, el gran valor creador y artístico de Violeta Parra que dedicó su vida a la búsqueda y a la articulación de una sabiduría poética geoculturalmente situada.

Conclusiones

Luego de haber articulado estas meditaciones e interpretaciones, corresponde hacer un resumen y considerar algunas conclusiones. Apoyándonos en ciertas categorías conceptuales de Rodolfo Kusch alrededor de lo que se ha venido a llamar la "razón poética" hemos podido demostrar que el escritor y su creación cultural tienen resonancias filosóficas. Dicha razón poética propone una conceptualización que nos puede servir para articular una apreciación profunda y situada de la condición humana en la realidad de América. Por otro lado, es una crítica a la lógica-positivista científico-técnica, la cual entrona la razón de la modernidad occidental.

Gracias a la vida es una canción de despedida de la vida, que reconoce el valor del otro; pues nuestras vidas se construyen y se viven junto a otros, compartiendo, en convivencia. Es decir que la vida está hecha de quienes nos rodean, y del entorno natural que nos eobia y amenaza; que puede inspirar en el sujeto luminosidad y miedo. *Gracias a la vida* es un rezo americano que da gracias por habernos concedido el privilegio de este pasaje por el mundo. Exprime asimismo tonalidades de religiosidad. Visto como un relato, se podría decir que esta es una historia de "los de abajo", pues interpreta el mundo desde los márgenes o la periferia de la matriz del poder. En resumen, a nuestro juicio *Gracias a la vida* es un pensar el camino de la vida y su realidad desde un *mero estar*.

My way, aunque cuente la historia de un hombre en el umbral de la muerte, su historia está situada en la matriz del poder, desde el centro metropolitano. De sus palabras emana poder, pues su historia es la de un "agente histórico" -del *ser alguien*; una historia del *ego conquero* que se nutre de hombradas y conquistas. El otro es negado prácticamente *in totum*; aquí no hay lugar para perdedores, débiles y el entorno natural. Esta es una historia sin titubeos o vacilaciones; es una vida de decisiones, resoluciones y acciones implacables que no dan lugar a la melancolía y la pesadumbre. Es decir, un occidental que *siempre* es como diría Kusch.

A lo largo de estas reflexiones, hemos intentado aportar y articular una "razón poética" situada a partir de categorías kuscheanas con el fin de proponer una exégesis que valore el modo de pensar y vivir en Nuestra América.

* * *

BIBLIOGRAFÍA

- ACOSTA, Yamandú; "Sujeto", en Ricardo Salas Aráín (Coordinador), *Pensamiento Crítico Latinoamericano*, Volumen III. Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica Silva Rodríguez, 2005.
- CULLEN, Carlos; "El Ethos Barroco. Ensayo de definición de la cultura latinoamericana a través de un concepto sapiencial", en *Reflexiones desde América*. Rosario: Editorial Fundación Ross, s/f.
- DUSSEL, Enrique; 1492. *El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del "mito de la Modernidad"*. La Paz, Plural Editores-UMSA, 1994.
- HOLAS VELIZ, Sergio; "Intenso vivir. Contra el desarraigo: vida y creatividad en Violeta Parra", *Ixquic. Revista Hispánica Internacional de Análisis Literario y Cultural*, N° 9, Diciembre 2008, pp. 24-36.
- KUSCH, Rodolfo; "El 'caso' Novalis", *Revista Correo Literario* (Buenos Aires), Año III, N° 34-35, 1 de mayo de 1945, pp. 6-7.
- ; *América profunda*. Buenos Aires, Editorial Hachette, 1962.
- ; *De la mala vida porteña*. Buenos Aires, Peña Lillo, 1966.
- ; *La negación en el pensamiento popular*. Buenos Aires, Editorial Cimarón, 1975.
- ; *Geocultura del hombre americano*. Buenos Aires, Cambeiro, 1976.
- ; *Esbozo de una antropología filosófica americana*. Buenos Aires: Ediciones Catañeda, 1978.
- ; "Anotaciones para una estética de lo americano", en *Obras Completas*, Tomo IV. Rosario, Editorial Fundación Ross, 2003.
- ; (s/f) "Cultura y Liberación", en (1978) *Esbozo de una antropología filosófica americana*. Rosario, Editorial Fundación Ross, 2012.
- MAREQUE, Enrique; "Líneas fundamentales del pensamiento de Rodolfo Kusch", en Eduardo A. Azucy (Compilador y prólogo), *Kusch y el pensar desde América*. Buenos Aires, García Cambeiro, 1989.
- MATURO, Graciela; *La razón ardiente. Aportes a una teoría literaria latinoamericana*. Buenos Aires, Ed. Biblos, 2012.
- PARRA, Violeta; (Prólogo, selección y notas Javier Martínez Reverte). *Violeta del pueblo*. Madrid, Visor, 1996.